

Canto de Todies

Una composición e instalación inmersiva de Dorian Wood

"Dorian Wood revela su complejo y hermoso ser en 12 horas de música"

Los Angeles Times

Canto de Todes es un proyecto orientado a la comunidad que explora el potencial de la música como vehículo para el cambio social. Es una composición de 12 horas influenciada por la música folklórica, popular y experimental, y es dividida en tres movimientos. El proyecto existe como una actuación de larga duración, cuyo segundo movimiento consiste en una pieza multicanal pregrabada de 10 horas, que se desarrolla a lo largo y ancho de un gran espacio.

Wood dice: "Durante muchos años, mi práctica artística ha consistido en infectar espacios con mi raza, con mi gordura, con mi individualidad total, como forma de representar a las comunidades marginadas a las que pertenezco, desde la urgencia de crear espacios de apoyo en los que todos podamos sentirnos bienvenidos."

Un canto de todes

El nombre “Canto de Todes” está inspirado de la letra de una canción de la fallecida cantautora chilena Violeta Parra.

“Este proyecto es una oda a la música folklórica que me crié escuchando”, dice Wood, quien nació en Los Ángeles, California de adre costarricenses-nicaragüenses. “Siempre me ha entusiasmado la idea de que la música pueda brindar consuelo e inspirar cambios sociales simultáneamente. Mi intención con *Canto de Todes* es itinerarlo mundialmente, ofreciendo un espacio comunitario de 12 horas en el que las personas puedan proyectar sus alegrías y traumas, durante el tiempo que quieran”.

Canto de Todes se estrenó en el REDCAT en Los Ángeles en 2023 y desde entonces se ha presentado en salas de conciertos, universidades y otras instituciones culturales ante cientos de asistentes.

Dice Wood: “Cada presentación se modifica a medida para cada institución y cuenta con colaboraciones con artistas locales de todos medios, cuyas respectivas interacciones se incorporan permanentemente en el cuerpo de esta obra en evolución.”

Hasta la fecha, *Canto de Todes* ha acogido a más de 30 artistas colaboradores.

Un espacio familiar

Este proyecto continúa desafiando las expectativas populares del público sobre la música de cámara y trabajos de instalación al invitarles a una amplia variedad de espacios comunitarios, llenos de sonidos y visuales de expresión liberada.

El primer y tercer movimiento de *Canto de Todes* son piezas de cámara de una hora de duración, mientras que el segundo movimiento es una composición pregrabada de 10 horas compuesta por varias capas de la voz de Wood, creando un ambiente inmersivo, meditativo y, en ocasiones, desafiante para que las personas entren, experimenten y participen.

Canto de Todes culmina en su hora final con una composición que reconoce y honra a los trabajadores responsables por la construcción y mantenimiento de la institución anfitriona. Añadiendo un elemento de participación del público, Wood invita a todas las personas presentes a rendir un homenaje comunitario a la energía ancestral: fuerza impulsora detrás de *Canto de Todes*.

“Mi sueño es que *Canto de Todes* siga creciendo y mutando con cada encarnación, en paralelo a los tiempos en los que vivimos e impactado por cada colaboración, para seguir explorando la atención plena a través del arte como un medio para fortalecer comunidades y alianzas, especialmente en tiempos de extrema división e incertidumbre.” - Dorian Wood

Especificaciones Técnicas Generales

Movimiento I

Duración: 60 minutos

Configuración de escenario convencional, con cuatro (4) sillas, un (1) micrófono vocal, un (1) micrófono de guitarra, cuatro (4) micrófonos de violonchelo, cuatro (4) monitores, seis (6) atriles

Ensemble: Voz, Guitarra, Cuatro Violonchelos

Movimiento II

Duración: 10 horas

Mínimo ocho (8) altavoces/monitores de sonido, repartidos por la totalidad del espacio, cada uno transmitiendo un canal diferente de la composición pre-grabada

Ordenador con QLab o programa equivalente para reproducir composición multicanal de 10 horas

Iluminación especial

Dos (2) proyectores de video en lados opuestos del espacio, uno de ellos con sonido

Artistas: Una o dos (1-2) colaboradoras artísticas (música/danza/actuación/visual), seleccionadas en cada ciudad anfitriona para cada actuación dentro de un segmento predeterminado de este movimiento de 10 horas

Movimiento III

Duración: 60 minutos

Configuración de escenario convencional, con cuatro (4) sillas, un (1) micrófono vocal, un (1) micrófono de guitarra, cuatro (4) micrófonos de violonchelo, cuatro (4) monitores, seis (6) atriles

Ensemble: Voz, Guitarra, Cuatro Violonchelos

BIO

Dorian Wood (nacida 1975, pronombres ella/elle) es una artista antidisciplinaria, basada en los Estados Unidos. Su intención de “contagiar” espacios e ideologías con su práctica creativa nace del deseo de desafiar tradiciones y sistemas que han contribuido a la marginación de las personas. Wood ha actuado en instituciones que incluyen The Broad, Los Angeles, USA; Museo Nacional Del Prado, Madrid, Spain; el Ayuntamiento de Madrid, Spain; Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México, México; Museum Folkwang, Essen, Alemania.; Park Avenue Armory, New York, USA; y Paris Fashion Week.

De 2019 a 2020, Wood completó varias giras internacionales con su orquesta de cámara en homenaje a Chavela Vargas, *XAVELA LUX AETERNA*. En 2022, Wood debutó su tributo a la cantante Lhasa De Sela, titulado *LHASA*, en el Festival Internacional de Arte Sacro in Madrid, en colaboración con la cantante Carmina Escobar y el compositor Adrián Cortés. Ese mismo año, Wood presentó *Mares Ocultos*, un proyecto multimedia de música de cámara que explora la naturaleza de la heterosexualidad masculina, en el Institute of Contemporary Art/Virginia Commonwealth University en Richmond, Virginia. En 2023, Wood estrenó su composición/instalación de 12 horas, *Canto de Todes*, en REDCAT en Los Ángeles.

Como artista visual, Wood ha creado ilustraciones y videoinstalaciones que han sido exhibidas en galerías como Vincent Price Art Museum, Los Ángeles; La Carbonería, Huesca, España y Fierman Gallery, Nueva York. También ha dirigido varios cortometrajes, entre ellas *The angel* (2023), el vídeo *Disappearing de Low* (2021), *American Savagery* (2021), *FAF* (2021), *The World's Gone Beautiful* (2020), *PAISA* (2019, codirigida con Graham Kolbeins), *O* (2014) y *La Cara Infinita* (2013).

Wood ha sido recipiente de la subvención Foundation for Contemporary Arts Grant for Artists, la subvención de Los Angeles County Performing Arts Recovery Grant, el premio NALAC Fund for the Arts Award, el premio Creative Capital Award y la subvención de Art Matters Foundation

Wood ha lanzado más de una docena de grabaciones, recientemente los álbumes *You are clearly in perversion* (con Thor Harris) (Astral Editions, 2023) y *Excesiva* (Dragon's Eye Recordings, 2023).

Booking y prensa: Jose Luís Cuevas joseluis@bornmusic.org

Página oficial de Canto de Todes: cantodetodes.com

Página oficial de Dorian Wood: dorianwood.com